NOVA YORK, ESTADOS UNIDOS

Museu Solomon R. Guggenheim: obras-primas

Vinte pinturas modernas das coleções Guggenheim de Nova York e Veneza, com destaque para a abstração e as obras do início do século vinte.

Tradução assistida por IA

O Museu Solomon R. Guggenheim, em Nova York, é mais conhecido pelo edifício em espiral de Frank Lloyd Wright, mas começou como uma coleção de arte moderna. Seu acervo inclui um importante conjunto de obras de Kandinsky, ao lado de outros artistas que encontraram maneiras de pintar sem depender da representação tradicional.

Este guia deixa o edifício de lado para se concentrar nas pinturas. As vinte escolhidas vêm, em sua maioria, de Nova York, com algumas da Coleção Peggy Guggenheim, em Veneza. Vão de uma paisagem de Pissarro e um retrato de Cézanne à grade de Mondrian e aos painéis de cor de Kelly. Kandinsky, Chagall, Miró e Pollock estão representados por duas obras cada um, permitindo comparar cada artista consigo mesmo. Miró acumula elementos em uma e usa poucos na outra. As formas de Kandinsky são difíceis de distinguir em uma e claramente separadas na outra. A trama emaranhada de Pollock pode ser comparada a uma pintura posterior em que olhos e partes de corpos parecem emergir.

A Artline escolheu estas obras entre os acervos documentados do Guggenheim, e a seleção é independente do museu. Possuir uma obra não é o mesmo que exibi-la, por isso qualquer uma delas pode estar emprestada ou fora de exposição. As datas e atribuições seguem os registros dos links, incluindo suas ressalvas.

Explore esta seleção na Artline.

Veja as obras selecionadas ao lado de livros e eventos de sua época, ou compare os períodos em que os artistas viveram. Os livros e eventos fornecem contexto, não evidências de influência direta. Obras sem datas confirmadas permanecem neste guia.

Obras de arte em contexto Quem viveu quando?

artlines.org/guides/guggenheim-new-york

As obras selecionadas · 20

1. Paris through the Window
   Marc Chagall · 1913
2. Blue, Green, Yellow, Orange, Red
   Ellsworth Kelly · 1966
3. Composition No. 2
   Piet Mondrian · 1922
4. Enchanted Forest
   Jackson Pollock · 1947
5. The Tilled Field
   Joan Miró · 1923–1924
6. The Hermitage at Pontoise
   Camille Pissarro · 1867
7. The Hare
   Joan Miró · 1927
8. Landscape with Rain
   Wassily Kandinsky
   Василий Васильевич Кандинский
   · 1913
9. Man with Crossed Arms
   Paul Cézanne · 1900
10. Nude
    Amedeo Modigliani · 1917
11. Ocean Greyness
    Jackson Pollock · 1953
12. The Artillerymen
    Henri Rousseau · 1893
13. The Soldier Drinks
    Marc Chagall · 1911–1912
14. Three Studies for a Crucifixion
    Francis Bacon · 1962
15. New Harmony
    Paul Klee · 1936
16. Upward
    Wassily Kandinsky
    Василий Васильевич Кандинский
    · Outubro de 1929
17. Cats
    Natalia Goncharova
    Наталья Сергеевна Гончарова
    · 1913
18. At the Cycle-Race Track
    Jean Metzinger · 1912
19. The Steer
    Franz Marc · 1911
20. Windows Open Simultaneously
    Robert Delaunay · 1912

01 / 20

Paris through the Window

Marc Chagall

1913 · Óleo sobre tela · Solomon R. Guggenheim Museum

Marc Chagall. Paris Through the Window. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Uma janela voltada para uma cidade é um recurso familiar, e Chagall a usa para enquadrar uma vista que nenhuma rua poderia oferecer. É possível reconhecer pontos de referência de Paris, mas eles dividem a cena com uma figura de dois rostos, um gato com expressão humana e muitas outras coisas. A cidade é real o bastante para ser identificada. A vista, porém, não: ninguém poderia tê-la visto de um apartamento de verdade. O que está além desta janela vem tanto da imaginação do pintor quanto de Paris.

Ficha da obra · Abrir obra · Inventário: 37.438

02 / 20

Blue, Green, Yellow, Orange, Red

Ellsworth Kelly

1966 · Óleo sobre tela · Solomon R. Guggenheim Museum

Ellsworth Kelly. Blue Green Yellow Orange Red. WikiArt source label: (c) Ellsworth Kelly, all rights reserved. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/ellsworth-kelly/blue-green-yellow-orange-red-1966 · (c) Ellsworth Kelly, all rights reserved (WikiArt source label)

O título é uma lista, e a pintura a segue: cinco painéis verticais de cor, lado a lado, sem representar um cômodo ou uma paisagem. Onde o azul encontra o verde, não há uma linha pintada, apenas a borda onde um painel termina e o seguinte começa. Essa divisão física cumpre a função que um contorno tem em outras pinturas, definindo até onde cada cor se estende. O que ela não pode definir é a intensidade aparente de cada cor, pois isso depende em parte das cores vizinhas.

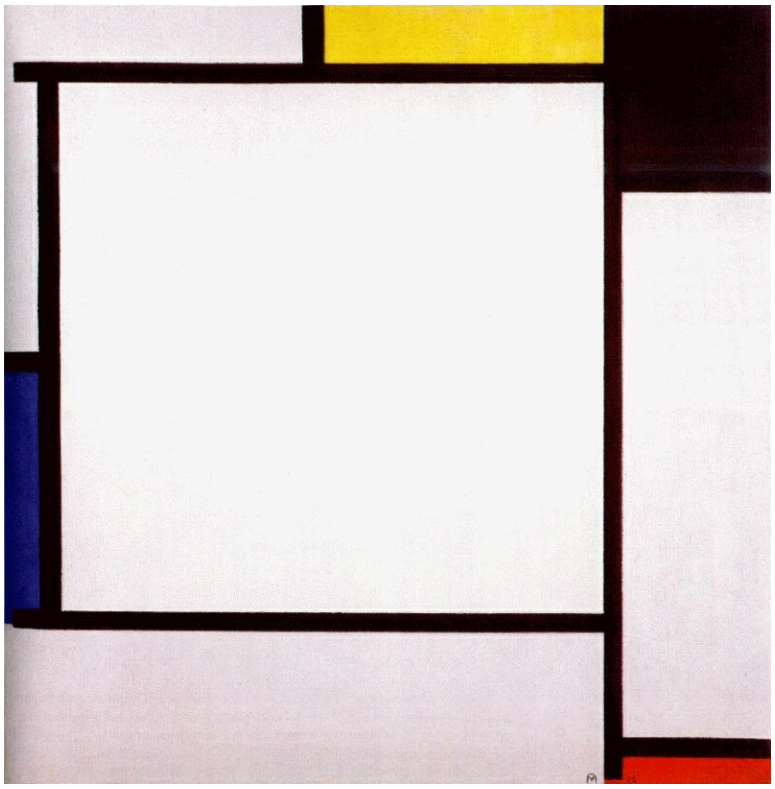
Ficha da obra · Abrir obra

03 / 20

Composition No. 2

Piet Mondrian

1922 · Óleo sobre tela · Solomon R. Guggenheim Museum

Piet Mondrian. Composition 2. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/piet-mondrian/composition-2-1922 · Public domain (WikiArt source label)

“Grade” é a palavra mais óbvia, mas não é bem a certa. Os retângulos delimitados pelas linhas pretas de Mondrian são desiguais, de modo que nunca se forma um padrão regular. Grande parte do quadrado fica branca, e a cor se limita a áreas menores que avançam junto às bordas. O equilíbrio nada deve à simetria. A princípio, o branco pode parecer vazio, mas as divisões pretas ao seu redor lhe dão peso.

Ficha da obra · Abrir obra

04 / 20

Enchanted Forest

Jackson Pollock

1947 · Óleo e tinta de esmalte alquídico sobre tela · Peggy Guggenheim Collection, Venice (Solomon R. Guggenheim Foundation, New York)

Enchanted Forest. WikiArt; Jackson Pollock. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Jackson Pollock

Tente seguir uma única linha em Floresta encantada e, mais cedo ou mais tarde, ela desaparecerá sob outra. A pintura usa tinta a óleo e esmalte alquídico, em preto, branco, dourado e vermelho. As linhas se sobrepõem sem formar um objeto único, e não há uma figura central à qual chegar. Ainda assim, a trama nunca se adensa numa massa sólida, pois os espaços abertos entre os fios mantêm cada linha legível.

Ficha da obra · Abrir obra

05 / 20

The Tilled Field

Joan Miró

1923–1924 · Solomon R. Guggenheim Museum

Joan Miró. The Tilled Field. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Miró nos dá elementos suficientes para reconhecer um lugar rural: animais, plantas, uma casa, bandeiras. Depois, torna esse reconhecimento incerto. As proporções mudam, os detalhes se tornam improváveis e as criaturas não seguem uma anatomia consistente. O fundo amarelo mantém essas invenções distintas unidas, permitindo que o olhar passe de um animal familiar a um sinal que resiste a receber um nome.

Ficha da obra · Abrir obra

06 / 20

The Hermitage at Pontoise

Camille Pissarro

1867 · Óleo sobre tela · Solomon R. Guggenheim Museum

L'Hermitage at Pontoise. WikiArt; Camille Pissarro. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Esta é, de longe, a pintura mais antiga da seleção, e seu tema é modesto: casas entre árvores numa encosta, ligadas pelos caminhos que atravessam o povoado. Pissarro não deixa que as construções nem a vegetação predominem. Telhados se insinuam entre a folhagem, árvores escondem parcialmente as casas, e a estrada torna compreensível sua disposição dispersa. Nada de monumental domina a vista. A paisagem ganha estrutura com a ocupação cotidiana do lugar.

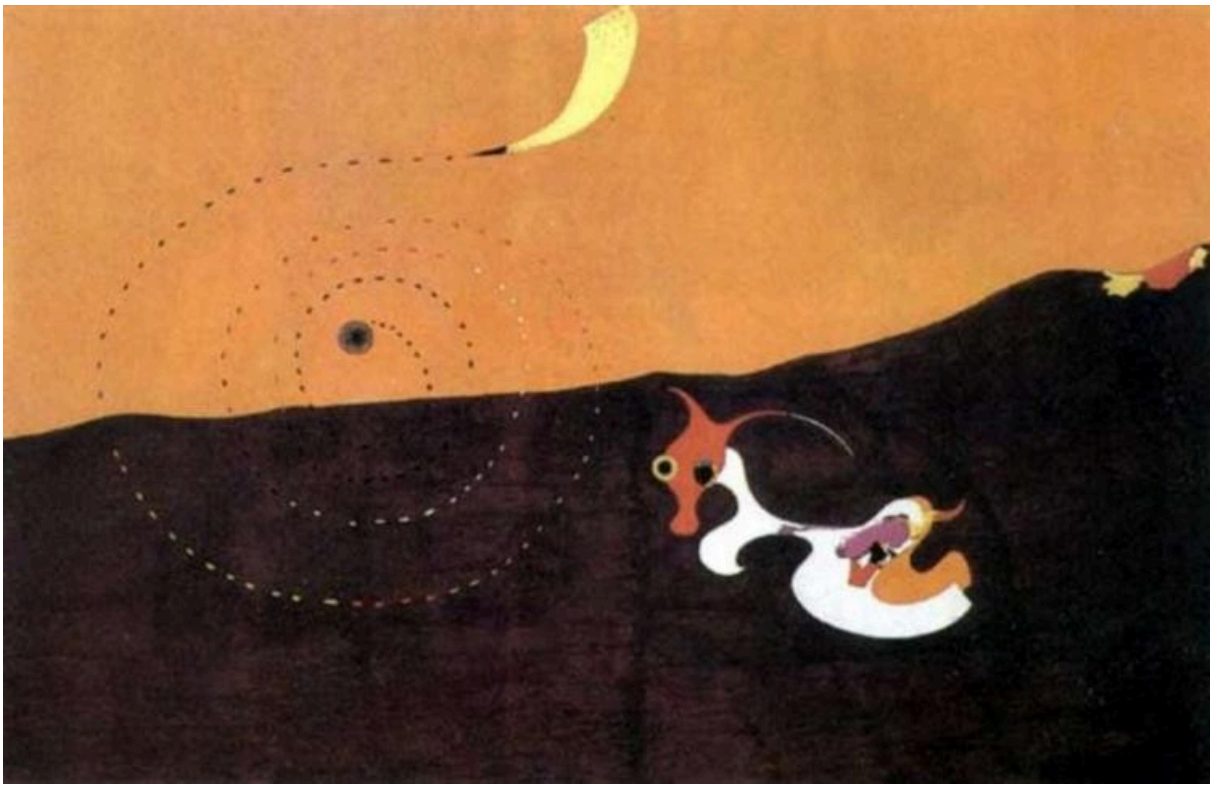
Ficha da obra · Abrir obra

07 / 20

The Hare

Joan Miró

1927 · Solomon R. Guggenheim Museum

Joan Miró. Landscape (The Hare). Image: WikiArt. Copyright protected (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Copyright protected (WikiArt label)

Depois das invenções que se acumulam em A terra lavrada, Miró dá à sua lebre muito espaço. Grande parte da tela fica entregue ao laranja acima de uma faixa mais escura, contra o qual se destaca a criatura branca, de articulações estranhas. Apenas alguns detalhes a identificam como o animal do título, mas são suficientes.

Ficha da obra · Abrir obra · Inventário: 57.1459

08 / 20

Landscape with Rain

Wassily Kandinsky

Василий Васильевич Кандинский

1913 · Óleo sobre tela · Solomon R. Guggenheim Museum

Wassily Kandinsky. Landscape with Rain. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/wassily-kandinsky/landscape-with-rain-1913 · Public domain (WikiArt source label)

Aqui, o título oferece um ponto de apoio útil. As marcas inclinadas são facilmente interpretadas como chuva. As colinas e os edifícios são mais difíceis de reconhecer. Áreas mais claras e mais escuras os sugerem, mas Kandinsky não oferece um ponto de vista estável a partir do qual reconstruí-los. As diagonais também levam a chuva por toda a superfície, sobre formas que já são difíceis de distinguir umas das outras.

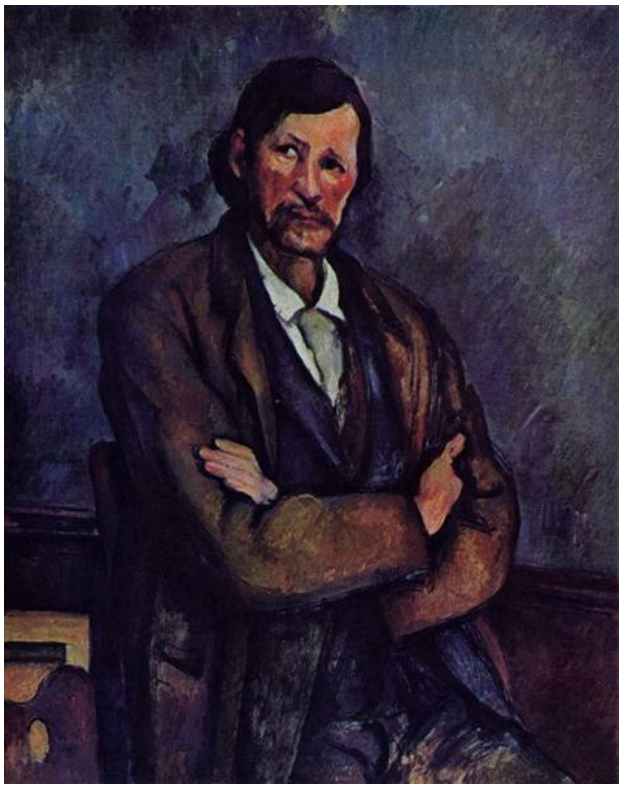
Ficha da obra · Abrir obra

09 / 20

Man with Crossed Arms

Paul Cézanne

1900 · Óleo sobre tela · Solomon R. Guggenheim Museum

Man with Crossed Arms. WikiArt; Paul Cézanne. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Os braços cruzados dão ao modelo uma forma compacta, e a inclinação da cabeça a desequilibra levemente. Cézanne constrói o casaco azul e o rosto com manchas de cor que permanecem visíveis. Elas nunca se fundem numa imitação lisa do tecido e da pele. O homem parece sólido, mas essa solidez é construída: sua imobilidade depende de muitos pequenos ajustes entre áreas vizinhas de tinta.

Ficha da obra · Abrir obra

10 / 20

Nude

Amedeo Modigliani

1917 · Óleo sobre tela · Solomon R. Guggenheim Museum

Nude. WikiArt; Amedeo Modigliani. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

Modigliani dedica quase toda a tela ao corpo reclinado. Pouco do interior é mostrado, e os móveis são reduzidos ao mínimo, de modo que a pose é percebida de imediato e há pouco mais a interpretar. O que prende o olhar é o contorno, uma linha contínua que mantém a carne de tons quentes distinta do ambiente mais escuro. A figura estendida preenche o quadro tão de perto que sua relação com as bordas da tela se torna evidente.

Ficha da obra · Abrir obra

11 / 20

Ocean Greyness

Jackson Pollock

1953 · Óleo · Solomon R. Guggenheim Museum

Ocean Greyness. WikiArt; Jackson Pollock. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Jackson Pollock

Floresta encantada é uma trama que não forma nenhum objeto. Cinza oceânico, por outro lado, não para de sugerir imagens. Curvas pretas separam formas claras de um fundo cinza, e alguns trechos sugerem olhos ou partes de corpos. Nenhum deles chega a formar uma figura, e reconhecer uma forma nada revela sobre a forma ao lado. Apesar do título, não há um horizonte seguro que divida a água do céu. Se há um oceano aqui, o cinza parece evocá-lo sozinho.

Ficha da obra · Abrir obra

12 / 20

The Artillerymen

Henri Rousseau

1893 · Óleo sobre tela · Solomon R. Guggenheim Museum

Henri Rousseau. The Artillerymen. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/henri-rousseau/the-artillerymen-1893 · Public domain (WikiArt source label)

Os homens uniformizados de Rousseau se reúnem em torno de um canhão sob as árvores, e nada acontece. Há equipamento militar, mas nenhum movimento de batalha; o canhão apenas indica a função dos homens. A ordem da cena vem da maneira como o grupo é composto. Os corpos se repetem, como se espera numa unidade militar, mas cada rosto é individualmente distinto.

Ficha da obra · Abrir obra

13 / 20

The Soldier Drinks

Marc Chagall

1911–1912 · Óleo sobre tela · Solomon R. Guggenheim Museum

Marc Chagall. The Soldier Drinks. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Assim como os artilheiros de Rousseau, o soldado de Chagall aparece fazendo algo que não é lutar, e a ação dificilmente poderia ser mais clara: um soldado, um recipiente para beber, uma mesa. É o cômodo que não se comporta como esperado. Suas formas inclinadas e figuras em escalas diferentes tornam difícil avaliar suas dimensões. O recipiente faz mais para manter o tema definido do que qualquer perspectiva consistente poderia fazer.

Ficha da obra · Abrir obra · Inventário: 49.1211

14 / 20

Three Studies for a Crucifixion

Francis Bacon

1962 · Óleo e areia sobre tela · Solomon R. Guggenheim Museum

Francis Bacon. Three Studies for a Crucifixion. WikiArt source label: Francis Bacon Fair Use. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/francis-bacon/three-studies-for-a-crucifixion-1962 · Francis Bacon Fair Use (WikiArt source label)

Bacon não dá ao olhar nenhum lugar confortável onde repousar. Corpos e formas que lembram carne se distribuem por três painéis, em vez de se reunirem numa única cena, e os ambientes em laranja e vermelho vivos tornam difícil ignorar a carne pálida. Fragmentos de cômodos oferecem uma estrutura parcial e pouco mais. O título menciona uma crucifixão, mas as imagens não chegam a formar uma narrativa religiosa convencional, de modo que cabe perguntar quanto do tema religioso sobrevive para além da palavra. O que passa de um painel a outro é a exposição do corpo, organizada de modo diferente a cada vez.

Ficha da obra · Abrir obra

15 / 20

New Harmony

Paul Klee

1936 · Solomon R. Guggenheim Museum

Paul Klee. New Harmony. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Os retângulos de Klee funcionam segundo o mesmo princípio dos de Mondrian. Sugerem uma grade, mas suas proporções são desiguais e nada se repete mecanicamente. Os dois pintores seguem caminhos diferentes quanto à cor. Mondrian coloca suas cores em contraste com amplas áreas de branco. Klee mantém as suas discretas em toda a pintura, com divisões mais escuras que dão a cada unidade um peso diferente. A harmonia do título está nesses ajustes, que mantêm uma ordem sem tornar todas as partes iguais.

Ficha da obra · Abrir obra

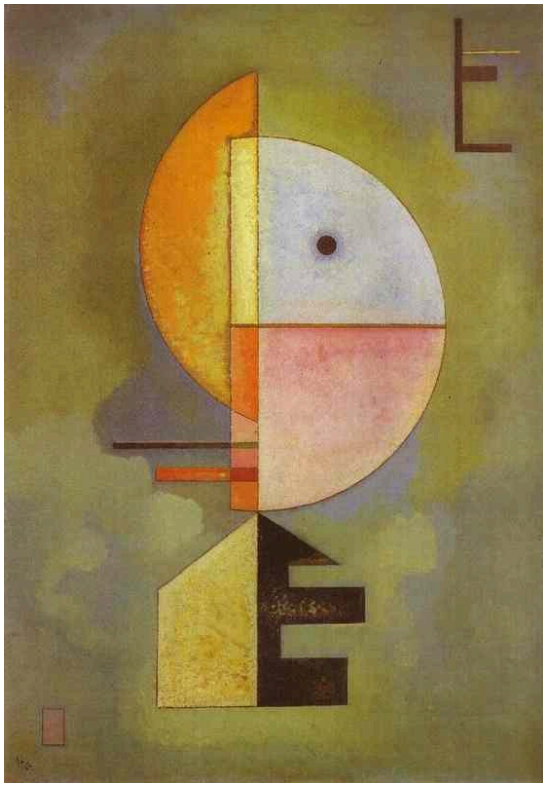
16 / 20

Upward

Wassily Kandinsky

Василий Васильевич Кандинский

Outubro de 1929 · Óleo sobre papelão · Peggy Guggenheim Collection, Venice (Solomon R. Guggenheim Foundation, New York)

Wassily Kandinsky. Upward. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/wassily-kandinsky/upward-1929 · Public domain (WikiArt source label)

Pintada a óleo sobre papelão, Para cima mantém suas formas separadas de uma maneira que Paisagem com chuva nunca faz. Entre elas, resta espaço suficiente do fundo verde-turquesa para que suas conexões precárias sejam fáceis de acompanhar. Uma linha vertical estreita sustenta formas semicirculares e angulares, equilibradas fora do centro. O conjunto poderia passar por uma figura construída a partir de partes, mas o título aponta antes para a direção em que ela parece se deslocar.

Ficha da obra · Abrir obra

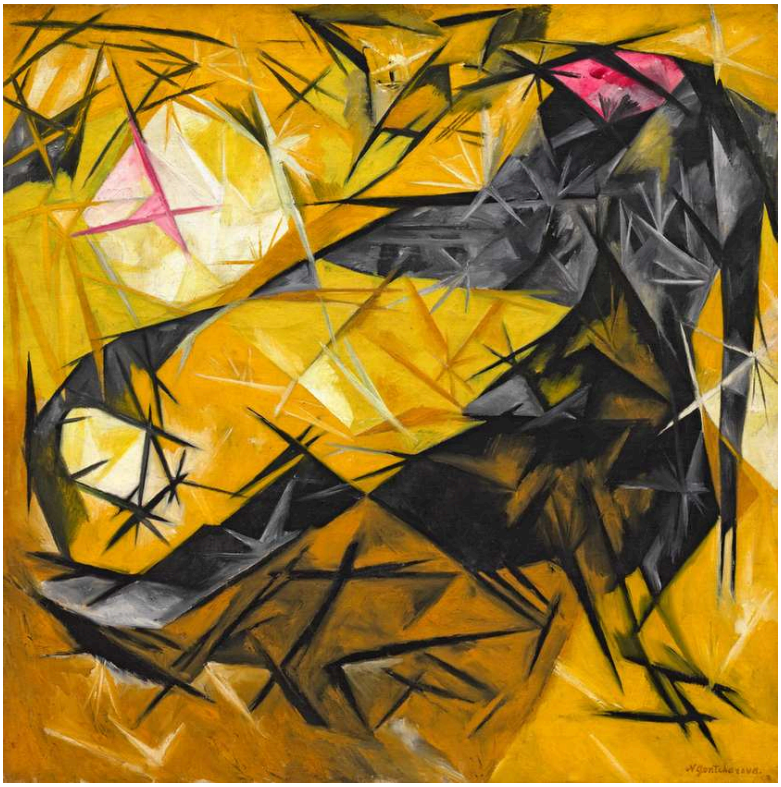
17 / 20

Cats

Natalia Goncharova

Наталья Сергеевна Гончарова

1913 · Solomon R. Guggenheim Museum

Natalia Goncharova. Cats (rayist percep.[tion] in rose, black, and yellow). Image credit: Natalia Goncharova. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

Encontrar os gatos exige algum esforço. Diagonais amarelas, rosas e escuras atravessam a superfície com tanta insistência, passando tanto pelos animais quanto pelo fundo, que a distinção entre eles se desfaz. O título leva o olhar a procurar corpos, e eles podem ser encontrados. As diagonais, porém, continuam a puxar a pintura para uma ordem própria.

Ficha da obra · Abrir obra · Inventário: 57.1484

18 / 20

At the Cycle-Race Track

Jean Metzinger

1912 · Peggy Guggenheim Collection, Venice

Jean Metzinger. At the Cycle-Race Track. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

Metzinger transmite velocidade pela concentração de elementos. Formas fragmentadas, letras e vislumbres da pista se comprimem em contato estreito com o ciclista e as rodas, que permanecem identificáveis em toda a pintura. Informações de diferentes partes do evento chegam juntas, e a distância entre o ciclista e o ambiente diminui. Não há uma vista estável que tenha sido desfocada. A sensação de velocidade vem da quantidade de coisas que a pintura mostra ao mesmo tempo.

Ficha da obra · Abrir obra

19 / 20

The Steer

Franz Marc

1911 · Solomon R. Guggenheim Museum

Franz Marc. The Steer (The Bull). Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

O novilho claro de Marc se curva numa paisagem construída com formas verdes, vermelhas e azuis, cujas curvas ecoam as de seu corpo. O animal, portanto, parece integrado ao ambiente, em vez de colocado sobre ele. A cor ainda delimita uma área em relação à seguinte, enquanto as formas compartilhadas as conectam. Entre os animais desta seleção, o novilho é provavelmente o que parece mais à vontade em seu entorno.

Ficha da obra · Abrir obra

20 / 20

Windows Open Simultaneously

Robert Delaunay

1912 · Solomon R. Guggenheim Museum

Robert Delaunay. Simultaneous Windows (2nd Motif, 1st Part). WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/robert-delaunay/simultaneous-windows-2nd-motif-1st-part · Public domain (WikiArt source label)

Esta é outra janela para uma cidade, muito diferente da de Chagall. Chagall mantém sua janela como moldura e enche de invenções a vista além dela. Delaunay fragmenta tanto as janelas quanto a vista em áreas sobrepostas de azul, verde, amarelo e vermelho. Vestígios de ambas sobrevivem, mas competem com as divisões e conexões que a própria cor cria. As bordas que deveriam separar o interior do exterior tornam-se apenas mais material para a superfície. A última palavra do título é adequada: a pintura pode ser lida em várias direções ao mesmo tempo e nunca se fixa numa única vista.

Ficha da obra · Abrir obra

Planejar uma visita

Floresta encantada, Para cima e No velódromo pertencem à Coleção Peggy Guggenheim, em Veneza. As outras pinturas pertencem ao museu em Nova York. Consulte separadamente os registros atuais de cada museu antes de viajar, pois a inclusão neste guia não garante que uma obra esteja em exposição.

Leituras recomendadas

Concerning the Spiritual in Art

Wassily Kandinsky; translated by Michael Sadleir · Leia gratuitamente · Inglês

O relato do próprio Kandinsky sobre suas ideias a respeito da cor e da forma, na tradução inglesa de Michael Sadleir. O livro apresenta os argumentos do pintor em suas próprias palavras, o que o torna uma leitura útil para acompanhar Paisagem com chuva e Para cima.

Site do museu · Guia oficial da coleção

Fontes e informações para visitantes verificadas: 2026-10-12

Tradução assistida por IA

Artline · Museu Solomon R. Guggenheim: obras-primas